

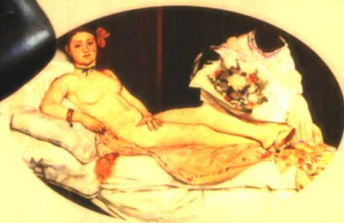


World 世界裸体

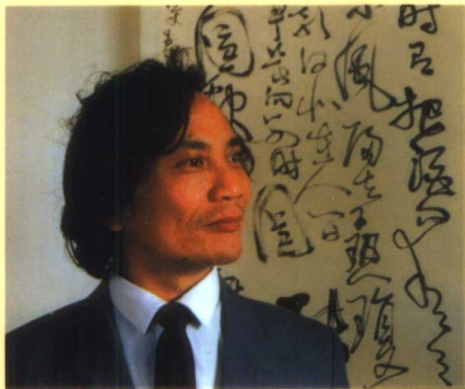
Understanding The Nude

陈醉曹林◎著

艺术之旅



宁夏人民出版社



陈 醉 现任中国艺术研究院美术研究员、博士生导师，学术委员会委员、理论研究室主任。系全国政协委员，文化部有突出贡献优秀专家，文化部高级职称评委，国务院学位委员会学科评审组成员。享受国务院颁发的政府特殊津贴。中国美术家协会理论委员会委员。侧重人体艺术的研究与创作，代表作《裸体艺术论》为我国第一部有关的学术专著，获优秀科技成果奖、全国图书金钥匙奖、1988年全国十本优秀畅销书奖。主要著作还有《维纳斯面面观》等十余部，为该领域的权威学者。美术创作代表作有油画《火祭》、中国画《长恨歌》和书法《微雨田桑》。举办过六次个展。出版画集有《陈醉论裸体画裸体及其他》等。



曹 林 现任中国戏剧学院艺术教育系主任、副教授、硕士生导师。中国舞台美术学会秘书长、文化部舞台美术高级职称评委。中国艺术研究院在读博士研究生，导师为陈醉研究员。主要从事装饰艺术的研究与创作，出版作品有《曹林绘动物装饰画》、《四季西藏》、《曹林画集》等。

总 策 划 布 鲁 南 康 琳
责 任 编 辑 布 鲁 南 布 志 勇
装 帧 设 计 羽 人

“艺术之旅”系列

第一辑

历届奥斯卡影帝
——奥斯卡电影艺术之旅



历届奥斯卡影后
——奥斯卡电影艺术之旅



世界裸体艺术之旅



世界摄影艺术之旅



UNDERSTAN



UNDERSTANDING THE NUDE

DING THE NUDE

世界裸体艺术之旅

陈醉 曹林 著

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界裸体艺术之旅 / 陈醉, 曹林著. —银川: 宁夏
人民出版社, 2004.2
ISBN 7-227-02687-6

I.世... II.①陈...②曹... III.人体美—艺术史
—世界 IV.J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 110247 号

● 总 监 制: 郭 光 华

● 总 策 划: 布 鲁 南 康 琳

● 设计制作: 北京海岳阳光文化发展有限公司
(E-mail: klgryh@public.bta.net.cn)

责任编辑 布鲁南 布志勇
图文编制 张文超
装帧设计 北京羽人创意设计中心

世界裸体艺术之旅

著: 陈醉 曹林

出版发行: 宁夏人民出版社
(银川市北京东路 139 号)

印 刷: 北京华联印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 17.5

字 数: 150 千字

彩 图: 534 幅

ISBN7-227-02687-6/J·204

定 价: 75.80 元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。



目 录

CONTENTS

- 前 言 / 006
- 远古时期裸体艺术 / 008
- “维纳斯”——欧洲旧石器时代的裸体艺术 / 010
- “母神”与新石器时代世界各地的裸体艺术 / 011
- 古希腊古罗马裸体艺术 / 016
- 古典时期的裸体艺术 / 019
- 希腊化时期的裸体艺术 / 025
- 古罗马的裸体艺术 / 028
- 文艺复兴时期欧洲裸体艺术 / 030
- 佛罗伦萨画派的裸体艺术 / 034
- 威尼斯画派的裸体艺术 / 050
- 17 世纪欧洲裸体艺术 / 070
- 巴洛克裸体艺术 / 072
- “卡拉瓦乔主义”与写实性裸体艺术 / 084
- 卡拉奇三兄弟与学院派裸体艺术 / 090
- 古典主义裸体艺术 / 093
- 18 世纪欧洲裸体艺术 / 96
- 罗可可裸体艺术 / 098
- 19 世纪欧洲裸体艺术 / 116
- 新古典主义裸体艺术 / 118
- 浪漫主义裸体艺术 / 146
- 现实主义裸体艺术 / 160
- 印象主义裸体艺术 / 170
- 20 世纪欧美裸体艺术 / 178
- 立体派裸体艺术 / 186
- 野兽派裸体艺术 / 196
- 超现实派裸体艺术 / 208
- 裸体摄影艺术 / 230
- 画意派裸体摄影 / 233
- “f/64 艺术群体”与纯影派裸体摄影 / 240
- 日本现代裸体艺术 / 250
- 中国现当代裸体艺术 / 258

前言

世界裸体艺术之旅

UNDERSTAND

裸体艺术之旅，顾名思义，就是展现裸体艺术的发展历程。从史前的原始雕刻至古希腊、文艺复兴等一个个发展高峰，再至后世诸流派，均可见出这一艺术门类的源远流长。世界各大洲丰富多彩的作品，更展示出了各自的艺术特色。今天，时代已经进入21世纪，艺术创作有了更大的发展，我们对此作历史回顾的时候，恐怕要采用“裸体的艺术与艺术的裸体”这个更高的视野了。

迄今为止，西方裸体艺术的发展，大致经过了“美术”、“摄影”、“电影”和“舞台表演”四道关口。

第一道关“美术”，从广义上说，早在希腊古典时期就已经过去了。因为从那个时候开始，人们就已经认可了裸体美术，并将它作为西方艺术传统的一个优秀组成部分。但就狭义而言，裸体艺术对美术这道关口的真正通过还是在18世纪洛可可美术兴起之后。因为在这以前，西方美术中的裸体形象大多是“神”而不是“人”。古希腊时代，美术作品中的裸体形象多出自神话传说故事，它们刻画的是神和英雄——神与人的后代。当然，这里面也有少量的人，如体育比赛获胜的运动员，不过这些人也是供在神殿里娱神的。文艺复兴以后，除了古希腊神话，裸体艺术的题材又加进了基督教神话，形象还是以神为主体。直至罗可可美术兴起，裸体艺术的创作才涌现出大量世俗人物。

第二关是“摄影”。摄影术被正式公布于世是1839年，但实际上它早在1837年就已试验成功，并被用来拍摄裸体模特儿了。裸体摄影可以提供比绘画更真实的形象，可是它也走了一段与绘画创作相同的路。早期的裸体照片一般都爱使用古希腊和基督教神话或西亚国家宫中侍女等题材作掩护，以设置时空上的距离。在19世纪，直接呈现裸体是不允许的，何况当时找模特儿也并不容易。即便是妓女，拍摄时往往也戴着面罩或采取背着脸的姿势。

然而作为一项技术，摄影很快就被画家所利用。据传，从安格尔、德拉克洛瓦到德加，许多画家都或公开或在暗地里利用人体摄影来辅助创作。与此同时，社会上则把裸体摄影作品当作色情物品来对待，好事者往往将其珍藏秘笈或私下交换。直到19世纪末，铅版印刷术得到进一步改进，旧的习俗逐渐被废除，社会观念越来越开放，裸体摄影才“浮出水面”。到了20世纪初，其作品一方面被广泛用于画家的创作活动，另一方面则被更多地制作成色情照片，乃至形成了一个时期的色情文化。那时，这些主要以明信片形式流传的裸体摄影作品年产量竟达2亿张！

在巴黎艺术家聚集的蒙帕纳斯区，有一位模特儿名叫姬姬，她的一张由著名摄影家曼·瑞所拍摄的裸体照片被用于明信片后，据说当时就卖了50万份，成了



NG THE NUDE

一幅具有划时代意义的艺术杰作。它的问世，标志着20世纪20年代新的裸体艺术形象的诞生：女人体已不再仅仅作为构思素材，作为比例、对称等形式美之载体，或某种隐喻和象征而存在于画面；女人体就是自然本身，是有生命、有情感的存在，是以女性的肉体本身而受到人们的赞赏。裸体摄影这一关终于被社会通过了。以第一次世界大战为界限，此前的裸体照片甚至是色情照片都比较严肃、古板，而战后，则一下子都放松了。20世纪20年代，由于时代的前进、观念的转变，由于战争把男人都送上战场，把女人全抛向了社会，人们固有的从肉体到精神的束缚都松开了。模特儿不再难找，女人们也开始意识到自身美的价值，并懂得如何追求悠闲与享受。可是随着人们感官刺激的胃口越来越大，再写实的绘画与再逼真的照片也难以令人满足。最后，这个满足感官刺激的任务不得不让给电影去完成。官能美所引起的魅惑与不安，也逐渐转移到大众文化形象中，被诸如格丽泰·嘉宝这类20世纪电影的“妖妇”角色去继承了。

“电影”成了裸体艺术要通过的第三关。与照片一样，电影发明伊始，就被一些人用来拍摄色情片，只不过它们一直在私下流行或者在特定的电影院放映罢了。这里要谈另一个例子，就是20世纪50年代末裸体片的一次公开露面。1959年，被后人称为“裸体影片之王”的美国电影导演鲁斯·麦耶尔的“革命性”作品《猥亵的蒂斯先生》问世。这是美国第一部在银幕展露裸体的影片，虽然它的第一次公映由于警方的干预而受挫，但大众对裸体影片的观赏毕竟从此开了先河。后来，鲁斯·麦耶尔一发不可收拾，拍了一连串的裸体片。其影片中的情节还被收入《难以置信的新奇电影表演》集锦中，并进入美国国家电影院所举行的回顾展，他因此成为当代唯一获得这种双重荣耀的电影制作人。裸体电影被社会承认，裸体艺术发展的第三关算是过了。自然，这也包括后世诞生的电视。

第四关，就是“舞台表演”，它包括舞蹈、戏剧等表演艺术中的裸体展示。舞蹈中的裸体尝试，至少在邓肯年代就开始了。后来戏剧舞台上也相继出现了裸体。大约在20世纪70年代，这类以真人相见的裸体情节也被社会所认可。于是裸体艺术的第四道关也过了。

当然，电影、戏剧不同于绘画、雕塑和摄影，它们属于另一艺术领域。不过现代行为艺术中的一些裸体展示，则使原本发生、发展在美术与表演这两个不同领域里的裸体表现手法合流了。

总之，“裸体”这种状态，在艺术表现中突破了一层又一层的临界线，不断在寻找新的形式。其演变进展至今，应该算是到了顶了。我们追溯这个历程，回过头来再翻阅本书，欣赏其中的作品，想必会有更多的思考与启迪。

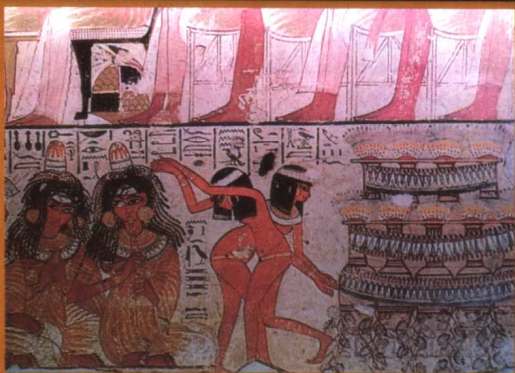


Nude

远古时期裸体艺术



- “维纳斯”——欧洲旧石器时代的裸体艺术
- “母神”与新石器时代世界各地的裸体艺术



裸体艺术主要以裸体人物为表现对象。它源远流长，历史悠久，其原始形态可以追溯到距今两三万年前的旧石器时代晚期。可以说，裸体艺术的产生、发展和走向独立，始终伴随着人类性意识的逐步觉醒。

在原始人类由群婚制渐次向对偶家庭演化的漫长过程中，人们衣履无着，也无所谓羞耻感。尚处于蒙昧状态的人类对自然界，尤其对生殖充满了神秘感。人们要生存，要繁衍，就必须增加共同渔猎成员的数量，人数众多是一个原始部落生存下来的最基本保证。因此在母系氏族社会中，承担孕育后代职责的女性占有重要地位，她们受到普遍尊重。旧石器时代晚期由此而派生出种种关于“女神”的神话传说，它们不但在各个部落广为流传，还促使人们大量制作用于原始巫术活动的女性裸体神像，并刻意夸张裸像的生殖部位，希望通过对它们的礼拜达到丰产多育的目的。一种特定的心理状态，决定了远古时期裸体艺术的生产乃来自人类生殖繁衍的实用目的。同时亦说明，人类最初的裸体艺术品是实用功能与审美功能相结合的产物。后来的考古发现证明，这些裸体神像的主要艺术形式是岩画和雕塑。其女性形象一般都轮廓模糊，形体圆浑，人体结构概括，乳房、下腹和臀部均被重点夸张。虽然制作工艺粗陋，但它们无不散发出令人神迷的原始宗教意味。

随着人类整个文明程度的进步，原始裸体艺术呈现出由简入繁、由低到高、由拙而巧、由粗变细的进化过程。人们对人体自身比例结构的认识，也逐渐清晰起来。到了新石器时代，人们的生存环境得到改善，利用自然规律、驾驭自然的能力有所提高，其裸体艺术品也不像旧石器时代那么神秘莫测了。它们的人体形象相对注重写实，裸体岩画的表现内容开始以狩猎和日常生活场景为主，并具有更多的装饰意义。这一时期，由于工具和制造技术的更新，大量出现的小型女性裸体圆雕比前代精致了许多。为了携带方便，这些裸像只有10厘米左右，但她们肥胖的身躯和夸张明显的生殖部位，都带有很强的视觉冲击力。

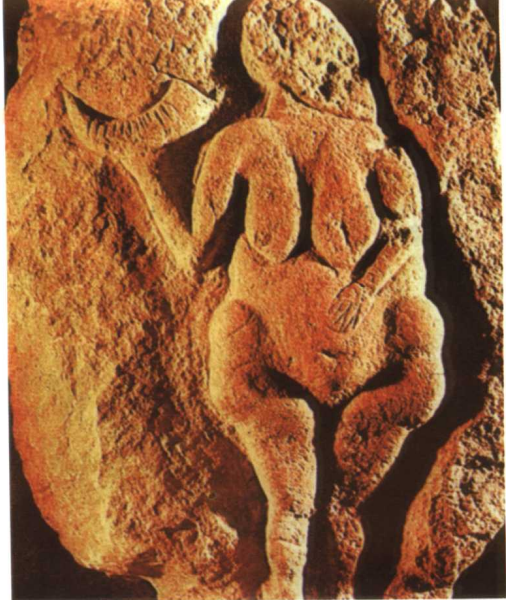
从新石器时代到纪元前后，古代埃及、两河流域、古希腊、古罗马以及美洲、亚洲等地的裸体艺术都不同程度地走向独立。各个种族分别创造出本土的母神形象，普遍以夸张的手法突出女性旺盛的生命力。除原有的岩画和石刻以外，本时期还出现了黏土陶塑裸像这一新的裸体艺术品种。由于黏土的可塑性较好，这些女性裸像往往比以前更加精致和细腻。就表现性而言，它们已经显示出更明确的主体感性意识，性器官和相关部位也被赋予了更多的审美意义。人类的裸体艺术，终于步入了成熟期。

审美出自实用

旧石器时代的人类尚无独立的审美意识，所以我们不能用今天的审美尺度去衡量史前艺术。当时的审美追求完全是与实用目的结合在一起的：人们赞颂和崇拜世间万物的生长与繁衍，对繁育后代的女性生殖器官尤感神秘，于是加工和复制女性裸体形象便成了某些巫术礼仪的需要。原始人类希望通过对这些裸像的膜拜，能够多子多孙，丰产丰收。

美的理想

早期原始裸体雕像的形式大致相似。《罗塞尔的维纳斯》(旧石器时代晚期，石灰石)发现于法国。浮雕上的裸女手持兽角，似在从事某种巫术祈祷活动。以今人的审美眼光，她的乳房和臀部均过于肥大，但作为人类伟大母亲的象征，后世考古学家依然用女神维纳斯来命名她。



《维伦堡的维纳斯》(旧石器时代晚期，石灰石)，1909年发现于奥地利维也纳附近的维伦堡。雕像只有11厘米高，携带方便，但体积感很强。整体形象极度夸张，抽象化的人体只突出了生殖部位，反映出远古人类功利性的物质追求，带有最原始、最单纯的审美意识。



从《勒兹匹堡的维纳斯》(旧石器时代晚期，石灰石)的背面，可以看出原始时期对女性臀部的夸张达到了无以复加的地步，而头部和四肢被最大限度地省略了。对于女性裸体，先民们尚无当今的种种限制与禁忌，雕塑者仅凭直觉来观察和表现她们。

“维纳斯”——欧洲旧石器时代的裸体艺术

“维纳斯”是当今学者对欧洲远古女神偶像的称谓。数万年以前，生活在欧洲的人类祖先出于对生殖与繁衍的神秘感，制作了一些用于巫术活动的小型母性裸像，它们在法国、奥地利、捷克、意大利等地都有大批出土。这些女性裸体雕像制作精巧，大约诞生于公元前3万年至1万年之间的旧石器时代。它们在造型上具有一些共同的特征：整体外形简化，模糊混沌；人体比例失调，没有面部表情；手、脚等细节全被忽略；雕塑的形象抽象，结构单纯，体量感非常强烈；极度夸张女性乳房、臀部、阴部等部位，起伏凹凸十分明显。

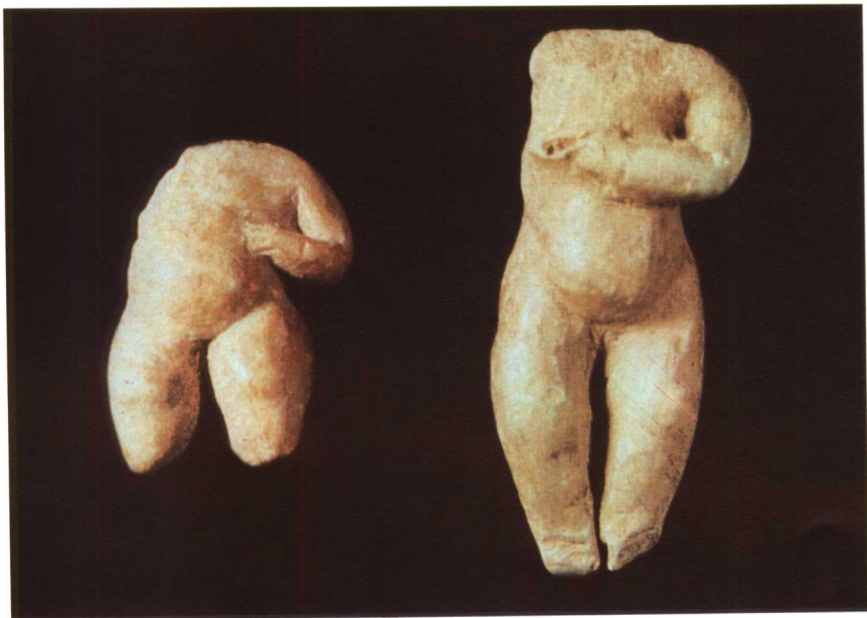
“母神”与新石器时代世界各地的裸体艺术

新石器时代世界各地创造了多种形式的、具有明显“性”特征的裸体形象。其中既有反映“女性崇拜”观念的作品，也不乏表现“男性崇拜”意识的杰作。这一时期，裸体艺术虽然还没有脱离原始宗教的意味，但农业种植和动物驯养的成功已经使人们越来越依赖于土地。因此，世界各地纷纷出现了对土地母神的崇拜。这些女性裸体形象的特征与旧石器时代已略有不同，其女性的特点更加明显，造型变化更加丰富，人体结构也接近现实。

知识窗

正面律

古代埃及独有的人物表现方法。由于不满足于描绘从单一角度观察所得到的形象，古埃及人总是把多角度的视觉感受拼合在一个平面上，从而创造出独特的、观念中的“真实”形象。因此，他们的雕塑与绘画作品，在平面构图、平面造型的基础上，人物形象普遍采用头部侧面、眼睛正面、肩胸正面、臀胯侧面的造型法则。



《牛河梁母神》（约公元前5000年，赤陶）是中国迄今发现的最早的裸体艺术实物，1983年出土于辽宁红山文化遗址。尽管两件裸像都已残缺，但从现存的部分依然可以看出她们丰满的胸腹和宽大的臀部明显为孕妇的形象。其丰腴的体态反映出母系氏族社会对女性的崇敬。

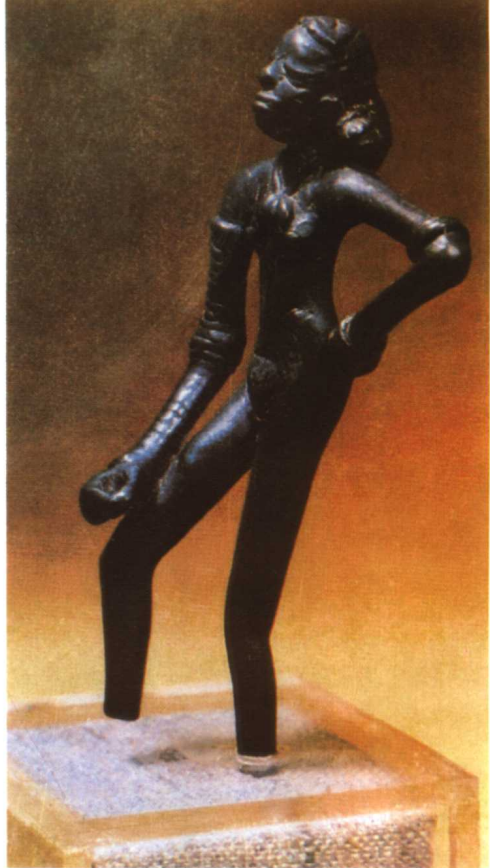
这件《母神残肢》（约公元前4500年，赤陶）出土于埃及，人体造型与同时代墓室壁画中的人物造型具有共同的特征，即宽肩、阔胯，双乳高耸，并且都面向观众，体现出“正面律”的时代特征。



世界各地原始形态的裸体艺术具有惊人的类似。这件《埃及母神》（约公元前4500年，河马牙雕）就地取材，在小小的河马牙齿上用寥寥数刀便镌刻出母神的形象。其搭在双胯上的手臂采用镂空技法，以便于穿系绳索随身携带。



印度河文明也称哈拉帕文化。《哈拉帕母神》(约公元前2500年,赤陶)是典型的农耕文化生殖崇拜的代表作。此类女性裸体塑像都很小,被供奉于住宅或神庙,用于焚香礼拜。母神裸露的臀部和乳房都很突出,是丰饶多产的象征。



《舞女》(约公元前3000年,青铜)出土于摩亨佐达罗遗址,该遗址原为举办生殖崇拜仪式的神庙。裸体舞女身材修长,腰身纤细,为典型的处女形象。尽管从体态上看,她不像其他地区的母神那么丰满,但其裸体舞姿显然与生殖崇拜有关。

知识窗

女性崇拜

原始自然崇拜的一种心理形态。包括女性始祖崇拜、女阴崇拜以及后世的女神崇拜等。在远古社会,人们对土地滋生万物、女性孕育人类的生命繁衍现象感到神秘莫测,因此衍生出土地崇拜和女阴崇拜。这二者既有联系又有区分,且密不可分。作为一种文化积淀,女性崇拜对人类心理与艺术创作活动的影响极为深刻。母系氏族社会结构解体后,女性崇拜仍在宗教和民俗中延续。围绕着对生殖力与创造力的崇拜,各种版本的女神艺术形象被不断创新。

知识窗

男性崇拜

也称男根崇拜，是父权制意识形态在宗教观念上的一种反映。人类进入父系氏族社会以后，男性家长的地位越来越高，其影响甚至在死后也依然存在。由此便产生了男性生殖崇拜与男性祖先崇拜。弗洛伊德把这种崇拜归结于人类的“俄狄浦斯情结”，认为图腾崇拜是男性崇拜的替代物，是男性崇拜的一种形式。古希腊艺术即与之有着千丝万缕的联系，如酒神崇拜便是这种崇拜的衍生产品。

这幅阿尔及利亚的岩画《狩猎图》创作于新石器时代，与它的内容和形式大致相同的原始岩画在世界各地都曾出现过。此画中的人体比例相对要准确一些，且轮廓清楚，动态明确。适度夸张的男性腿部肌肉显示出一种力量感。一些生活场景如舞蹈、取火、性交、睡觉等等，也是这一时期岩画所普遍表现的内容。



在人类跨入父系社会的过程中，对男性生殖器的崇拜开始产生。古代埃及民间艺术家善于运用世俗的人体语言，传达神秘的宗教哲学观念。这件《男性裸像》（约公元前3100年，河马牙雕）就是以写实的裸体形象表现抽象思想意识的代表作。其简洁的人体结构衬托出的具象的生殖器官，具有强烈的视觉冲击力。



印度裸体艺术的写实因素来自于内在精神，有别于古罗马式的准确解剖。《哈拉帕男性躯干》（约公元前3000年，石灰石）发掘于一个谷仓遗址，为小型雕塑的残件。它具有男根崇拜的性质，意义深刻。



《穿人皮的祭司》(约公元前2000年,黏土)是古代墨西哥用于原始宗教活动的小型泥塑。它记载了古代墨西哥人为取悦战神,使用活人献祭的残忍形式:祭司用石刃剥下青春少女的皮,在仪式上,像穿衣服一样将它穿到自己裸露的身上。在这里,少女的人皮是回春的生殖力的象征。



尽管此《女神躯干》(约公元前1352年前后,石英石)已残缺不全,但依然充满青春的诱惑性。这种身着薄如蝉翼、纹理平行、紧贴肉身的轻纱的半裸女像雕塑,对古希腊裸体雕塑有很大影响。